

El Boletín de Olmedo Clásico



REI LEAR: UNA TRAGEDIA RECONVERTIDA EN COMEDIA CRÍTICA MEDIANTE GESTO E IMAGEN

Cuando en Occidente se cuenta con una tradición teatral de casi tres mil años, no es nada sencillo encontrar una compañía que ofrezca una propuesta estética con una diferenciada marca de autor. En ese sentido, es realmente destacable la capacidad de Companhia do Chapitô para apartarse del canon

escénico y deconstruir personajes profundamente enraizados en el acervo cultural a través del gesto y la precisión corporal como garantía del hilo narrativo, rompiendo así las barreras lingüísticas, dinamitando las convenciones tradicionales y reflexionando sobre la esencia misma... (p. 2)



JOSÉ C. GARCÍA: EL MUNDO DE HOY TAMBIÉN PARECE PREMIAR LA APARIENCIA POR ENCIMA DE LA SUSTANCIA

POR ADRIÁN VELASCO SAINZ

ADRIÁN VELASCO: ¿Cuál es la razón por la que habéis decidido representar una obra dramática como *Rey Lear*, de tanta intensidad emocional y con unos personajes tan complejos?

JOSÉ C. GARCÍA: Elegimos el *Rey Lear* porque es una tragedia total. Habla del poder, la vejez, la herencia, la ilusión, el abandono, las tormentas interiores y exteriores. El reto era enorme: ¿cómo desmontar esta tragedia monumental sin traicionarla? Fue el metateatro lo que nos dio valor para seguir adelante. (p. 3)

del teatro. Su enfoque humorístico y corporal en la reinterpretación del clásico le permite alejarse de la solemnidad del texto canónico y ofrecer al espectador versiones frescas, provocadoras e irreverentes, cuyo acento colectivo refuerza asimismo una visión política y comunitaria de la escena.

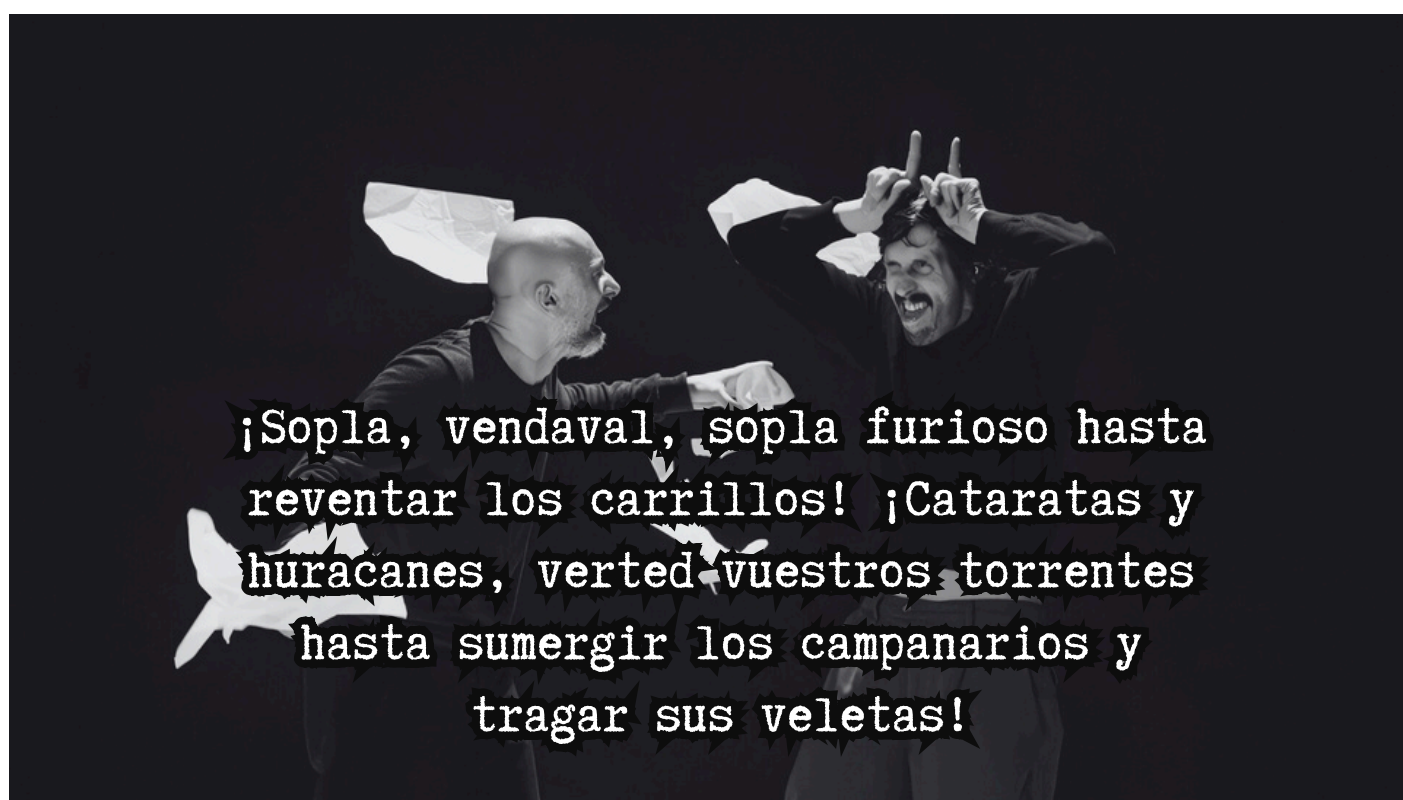
Tanto es así que el espectador no encontrará un shakesperiano *Rey Lear* con abundantes reflexiones y sentencias que reflejen de manera fidedigna su versión original, sino una adaptación de esta obra maestra del teatro isabelino atravesada por el absurdo, la ironía y la crítica social, donde lo trágico se manifiesta en los momentos de silencio, en los quiebres del humor, en aquellos instantes en los que la risa delata lo trágico y se transforma en inquietud y espejo de nuestra propia fragilidad. Aquí, el relato de la decadencia de Lear es una sátira sobre las disputas por el poder, la ceguera del liderazgo, la traición, la ambición, la locura, la ingratitud filial y la fragilidad del ser humano cuando se enfrenta a su pérdida de autoridad. El humor absurdo muestra lo grotesco de las pasiones humanas que Shakespeare ya denunciaba en su tiempo, pero ahora a través de una estética contemporánea y profundamente crítica que recorre todo su argumento: el anciano Lear divide su reino entre sus hijas, premiando la adulación falsa de Goneril y Regan, y castigando la sinceridad de Cordelia. Esta decisión desencadena traiciones y sufrimiento, llevando a Lear a la locura y la desolación. En paralelo, el noble Gloucester sufre una traición similar por parte de su hijo bastardo. La

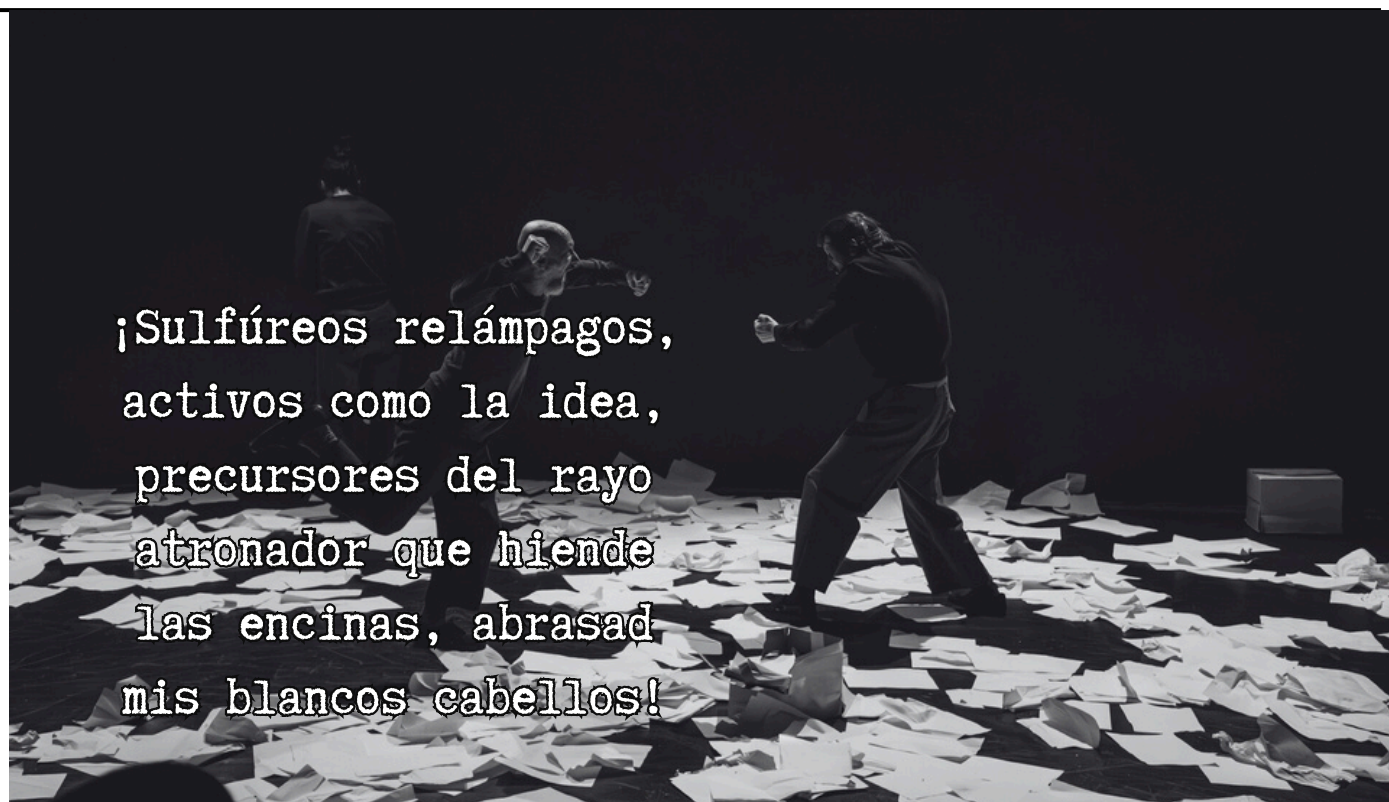
tragedia culmina con la muerte de Lear y Cordelia, ofreciendo una amarga reflexión sobre el poder, la lealtad y la condición humana.

Sin decorados elaborados, vestuarios opulentos, ni máscaras, los tres actores en escena –Susana Nunes, Carlos Pereira y Tiago Viegas– se bastan para dar vida a todos los personajes del drama original shakesperiano en apenas 70 minutos de representación. La escenografía minimalista es una herramienta de significación versátil, con objetos que mutan de función –una sábana se transforma en tormenta, una silla en trono, un bastón en espada– apelando siempre a la metateatralidad y la imaginación inmersiva del espectador. Esta economía escenográfica se ve compensada por un gran despliegue físico de los actores, que cambian de personaje y de escena con gran precisión coreográfica. El ritmo es frenético, repleto de guiños, juegos de palabras y referencias contemporáneas que, sin trivializar el texto, tratan de acercarlo al espectador de hoy de la mano de su director, José Carlos García, y de toda su compañía.

La compañía

La portuguesa Companhia do Chapatô, creada en 1996, valora la comedia por su poder de cuestionar todos los aspectos de la realidad física y social. Desde su fundación ha creado espectáculos multidisciplinares, basados en la precisión del trabajo físico del actor en un proceso colectivo y en constante desarrollo, que invitan a la imaginación del público y que están estrechamente relacionados con ella. Se comunican esencialmente a través del gesto y la imagen, rompiendo barreras lingüísticas y afirmando su vocación universal, lo que les permite tener...(p. 4)





A.V.: ¿Tiene algo que decir al espectador de hoy esta obra de Shakespeare?

J.C.G.: Tiene mucho que decir. El desmoronamiento de las figuras de autoridad, la herencia mal repartida, los conflictos entre generaciones, los juegos de poder basados en promesas vacías... todo esto nos suena muy actual. Lear es un hombre que exige amor medido en palabras grandilocuentes y lo paga caro. El mundo de hoy también parece premiar la apariencia por encima de la sustancia. Shakespeare sigue dando en el clavo.

A.V.: No debe de ser sencillo acomodar una de las tragedias más cruentas y complejas del dramaturgo inglés en una comedia en la que predomina el humor y la precisión corporal. ¿Qué criterios estéticos predominan en la puesta en escena?

J.C.G.: La clave es el juego. El juego físico, el juego teatral y el juego de desmontar las convenciones. No parodiamos la tragedia, pero tampoco la veneramos. El humor surge de lo ridículo de la condición humana, y el cuerpo es el primer instrumento para revelarlo. Trabajamos con pocos objetos, mucha precisión y la idea de que cada gesto puede ser poético, absurdo o cómico, a veces todo al mismo tiempo. La tragedia está ahí, la risa nos permite mirarla y comprenderla.

A.V.: ¿Qué motivaciones y desafíos os habéis encontrado durante el proceso de adaptación dramática?

J.C.G.: La primera motivación fue el deseo de abordar un clásico complejo con nuestras herramientas: el humor, el cuerpo, la síntesis. Pero el reto principal era cortar. Y luego volver a cortar. Teníamos que averiguar cómo condensar la esencia de la obra, conservar los dilemas y los personajes. Otro reto: respetar a Shakespeare. Dejarlo vivir en el presente.

A.V.: ¿Habéis barajado la posibilidad de representar en algún momento una comedia del Siglo de Oro español? ¿Cuál creéis que encajaría a la perfección con vuestra estética y mensaje teatrales?

J.C.G.: El Siglo de Oro español está lleno de material para nuestro género teatral. Obras de Lope de Vega y Calderón, por ejemplo, *El perro del hortelano* o *La vida es sueño* son textos que combinan intriga, filosofía y exceso emocional, ingredientes perfectos para ser desmontados con humor y rigor físico. Sólo es cuestión de tiempo y de heredar un reino.

*Traducción del portugués al español realizada con DeepL

una relación muy estrecha con los espectadores y que se traduce en giras nacionales e internacionales. Desde su formación, ha producido cerca de 40 creaciones originales (*Antígona*, *Electra*, *Edipo*, *Las criadas*, *Las hormigas*, *Napoleón o el complejo épico*, *Aldea*, *Hamlet*, *Macbeth*, *Julio César*, etc.), presentadas en Portugal y en todo el mundo: Alemania, Argentina, Brasil, Cabo Verde, China, Colombia, Costa Rica, Eslovaquia, España, EE.UU., Finlandia, Francia, Irán, Italia, Noruega, Rusia, Suecia y Uruguay. Entre los numerosos premios y distinciones recibidos, destacan tres para Edipo: Premio Amigos del Festival Don Quijote 2014 de París; Premio al Mejor Espectáculo otorgado por el público del festival Teatro Agosto 2015 en Fundão; y Premio a la Mejor

Obra Extranjera en los Premios Florencio 2016 en Uruguay. Dos homenajes también llegaron desde España: uno para *Electra*, premiada en 2016 como mejor obra en la 30.ª Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca; y otro por *Macbeth*, obra premiada con el Premio del Público en la 31 Edición del Festival MITCF de Cangas. Nada desdeñable es su misión pedagógica, comprometida con la justicia social y con los más desfavorecidos (económica, cultural y socialmente). Se trata de una misión social fundacional que mantiene una relación dinámica con la sociedad y los entornos culturales en los que actúa, guiado por principios de solidaridad y equidad, donde las artes juegan un papel central y generador en el desarrollo personal y social, la acción educativa, la socialización cívica y la construcción de futuros deseables.

FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA

Rei Lear

Autor: William Shakespeare
Dirección: José C. García
Asistencia de dirección y producción: Leandro Araújo
Asistencia de movimiento: Maria Radich
Dirección de producción: Tânia Melo Rodrigues
Paisaje sonoro: Rui Rebelo
Diseño de luz: Nuno Patinho
Operaciones técnicas: Francisco Ornelas
Audiovisuales: Frederico Moreira, João Mendes, Simão Anahory
Diseño gráfico: Sílvio Rosado
Comunicación: Cristina Carvalho
Distribución: César Arias - Marmore

Reparto:

Carlos Pereira, Susana Nunes y
 Tiago Viegas



Redacción: Adrián Velasco Sainz

Coordinación y diseño de boletines: Irene G. Escudero y Adrián Velasco Sainz

PATROCINAN



Financiado por
 la Unión Europea
 NextGenerationEU



GOBIERNO
 DE ESPAÑA

MINISTERIO
 DE INDUSTRIA
 Y TURISMO

MINISTERIO
 DE CULTURA



Plan de Recuperación,
 Transformación
 y Resiliencia



Junta de
 Castilla y León



Universidad de Valladolid



DIPUTACIÓN
 DE VALLADOLID



AYUNTAMIENTO
 DE OLMEDO